KUADRAT EXPLICA:

Expresionismo, Vorticismo, y Suprematismo.

Escrito y dibujado por León González

PABLO PICASSO

Durante la primera década del siglo XX, Pablo Picasso tuvo un acercamiento al entonces monolíticamente llamado "arte africano"

ARTE AFRICANO
En él, Picasso notó que a diferencia de lo que ocurría en occidente...

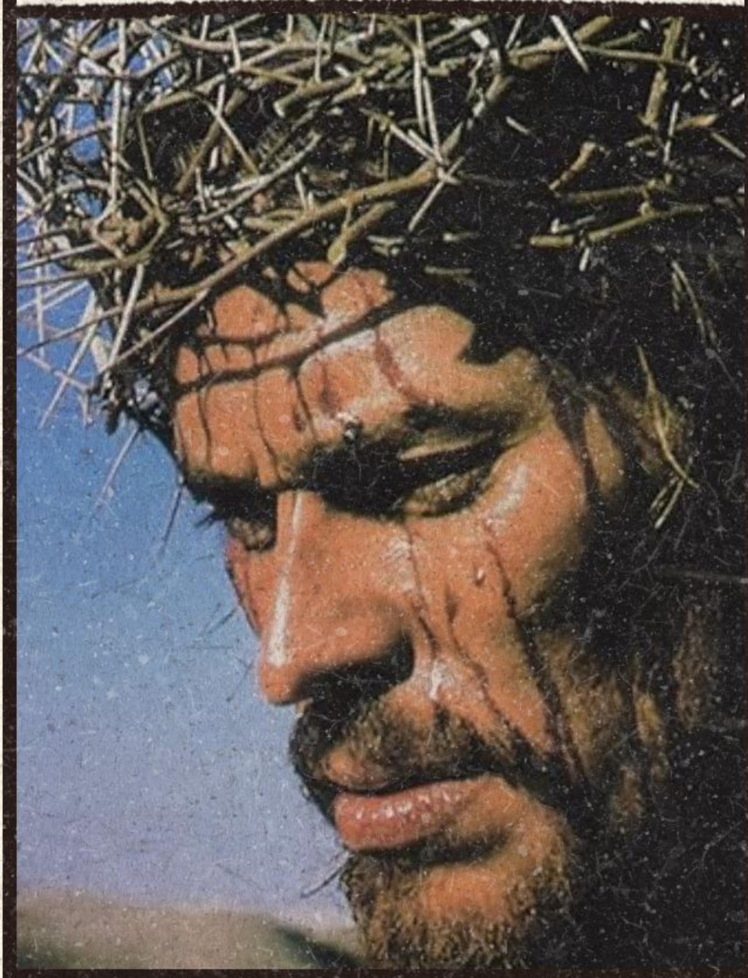
REPRESENTACIÓN DE CRISTO

...donde una obra artística siempre representaba a un objeto fuera de ella

CRISTO*

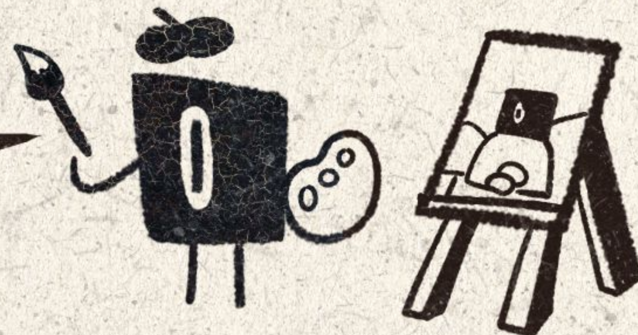
*EN REALIDAD ES WILLEM DAFOE

DIOS
para algunas culturas
africanas, sus figurillas
no eran representaciones
de Dios

más bien,
ERAN
DIOS
Al artista español
esto le produjo
algo así como un
exorcismo.

Que desligaba al arte
de la representación, y
de siglos de exigencias
y tradiciones académicas.

Diversos pensadores y artistas de la época
empezaron a experimentar exorcismos similares,
aparentemente de forma independiente.
Dando lugar así a lo que se dio en llamar

VANGUARDIAS

1.EXPRESIONISMO

El arte no occidental y los horrores de la Primera Guerra Mundial contribuyeron a la distorsión de las formas.

"DOS HOMBRES HERIDOS"
1915, HECKEL

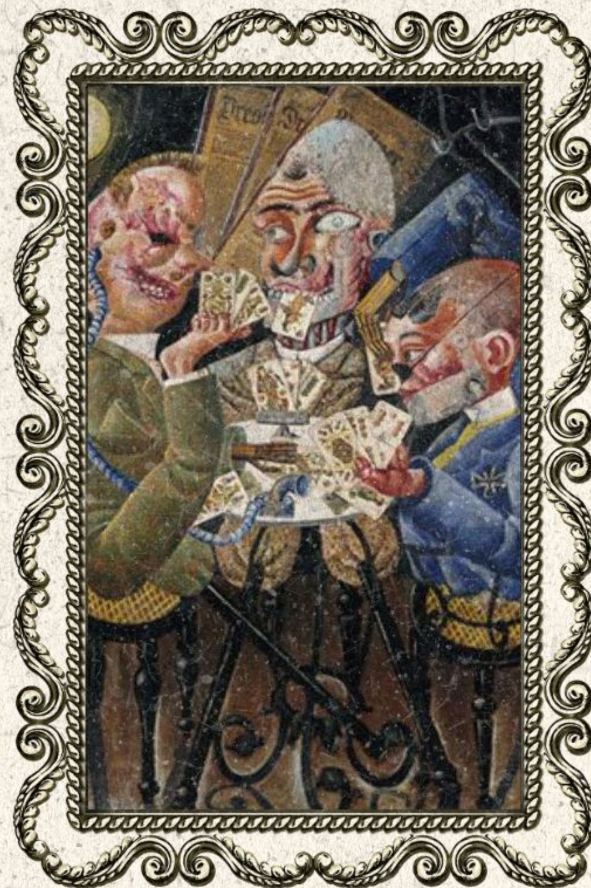
La realidad, y especialmente el cuerpo humano fueron tensados hasta sus límites.
En las formas sintéticas y gestuales se pretendía depositar la experiencia individual y perturbada:
La expresión humana.

"LA NOVIA DEL VIENTO"
KOKOSCHKA

"CONCEPCIÓN"
GELA FORSTER

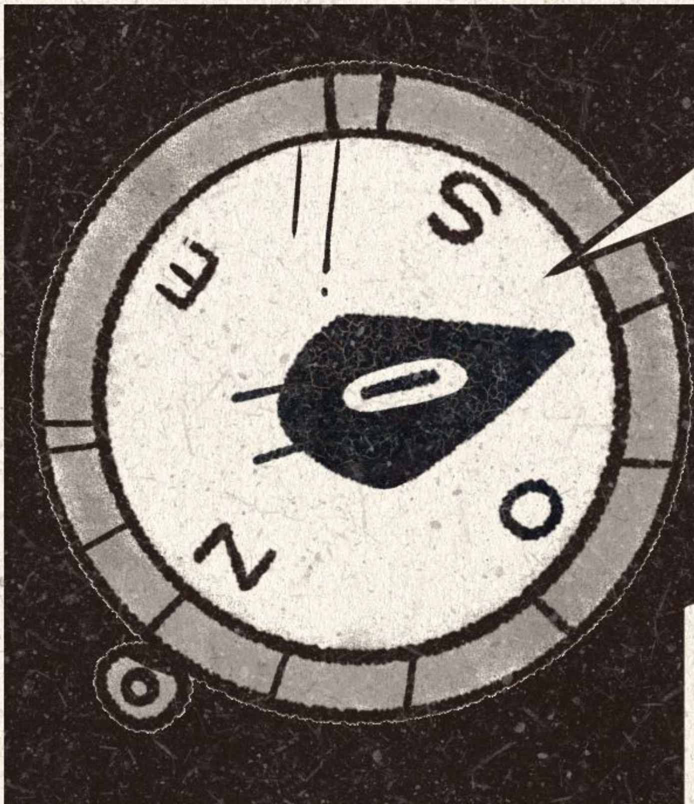

"JUGADORES DE SKAT"
OTTO DIX

A este movimiento pertenecieron artistas como Kokoschka, Gela Forster, y Otto Dix

2. VORTICISMO

Las vanguardias en su facultad de herramientas de exploración, generaron un concepto que impulsó al movimiento llamado Vorticismo.

El concepto es el de *Metáfora de exploración*

Ezra Pound, autor del manifiesto vorticista, consideraba que por siglos las metáforas habían sido usadas como ornamentos.

El Vorticismo en cambio buscaba hacer conexiones libres de esa intención por embellecer: Inmediatas, personales, y con tantos significados como observadores.

Proponía un arte primordial, nacido de una primera impresión. De un esfuerzo por descifrar al mundo. Un arte generado en el punto de máxima energía: En el vórtice.

Las huellas de gato en la nieve
flores de espino.

POEMA DE UN OFICIAL JAPONÉS ANÓNIMO.

El resultado fueron imágenes sintéticas, de colores sólidos, y vagamente figurativas.

TALLER, WYNDHAM LEWIS.

Este fue un paso más hacia la completa desvinculación entre arte y figuración.

TORSO EN METAL, JACOB EPSTEIN.

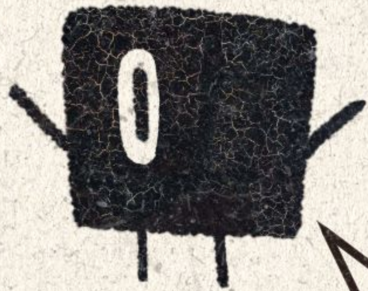

EL REGRESO DE ULISES, WILLIAM ROBERTS.

Un símbolo ya no debía representar ni a un objeto concreto, ni a un concepto específico. Aunque seguía ligado a uno o varios significados.

3.SUPREMATISMO

En el mismo contexto de vanguardia surge el Suprematismo

CONEXIONES CON EL MUNDO

PERCEPCIÓN

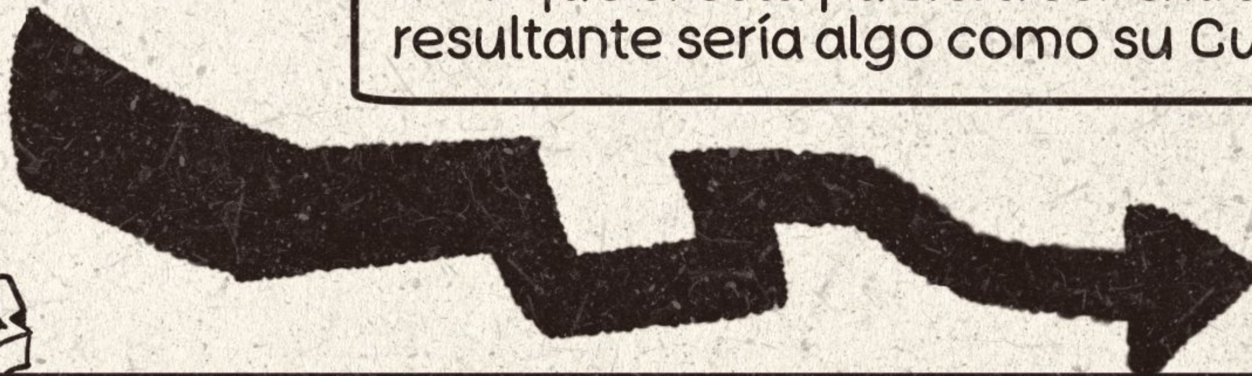
Malevich plantea la idea de la percepción o sensibilidad como único tema de interés para el arte.

Sus representaciones se desvinculan de la representación de objetos externos. Además niega la idea de Schopenhauer, de que la realidad y la representación son cosas distintas, condensándolas en el concepto de sensibilidad.

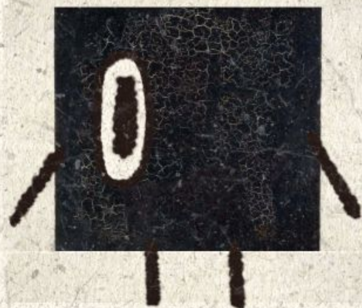

Considera que el arte clásico ocultó la *verdadera sensibilidad* en formas e imitación.
Y que si ésta pudiera ser extraída, la obra resultante sería algo como su Cuadrado Negro.

Su pintura *Cuadrado Negro* no es más un símbolo. En cambio ***es lo que es.***
Un cuadrado negro.

BLANCO SOBRE BLANCO,
MALEVICH

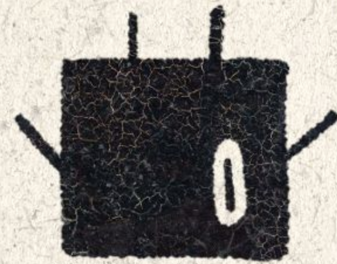

SUPREMATISMO,
OLGA ROZANOVA.

COMPOSICIÓN,
IVÁN KLIUN

Con su más icónica obra acaba por resetear a la pintura. *Blanco sobre blanco* inaugura un nuevo espacio pictórico y mental, en el que cabrán el concepto y la percepción depurada, a cambio de la figuración.

Las negaciones planteadas por estas tres vanguardias ayudaron a la gestación de algo más: Un cambio completo de paradigmas.

NO MÍMESIS

NO SÍMBOLOS ESTRICTOS

NO FIGURACIÓN

BIBLIOGRAFÍA
1. German Expressionist Sculpture (1.a ed.). (1983).
Barbara Einzig, Lynne Dean, Andrea P. A. Belloli.
2. Ezra Pound (c.c.1916). Vorticismo.
3.Kasimir Malevich (1915). Manifiesto Suprematista.
OBRAS NO CITADAS, EN ORDEN DE APARICIÓN:
p.2: Autorretrato, Picasso.
p.3: Crucifijo, Cimabue. La última tentación de Cristo, Scorsese.
p.4: Ídolo Songye, desconocido.
p.5: Guernica y Corrida de toro, Picasso. Autorretratos, Epstein, Malevich, H. A. Klint, Kandinsky.
p.6: Cristo Pantocrator, Maestro de Tahull.
p.7: Escultura Nok, desconocido. Soldados británicos, desconocido.
p.13: David, Miguel Ángel.
p.15: La amapola, van Dongen. Danza, Helen Saunders. Ocho rectángulos rojos, Malevich.
p.16: Rueda de bicicleta, Duchamp.

NOTA: El tema del arte medieval y la figuración es mucho más complejo de lo que lo hice parecer en la p.6 Si bien la mayoría de las representaciones religiosas del periodo fueron premeditadas, consideré que las icónicas imágenes medievales con imprecisiones anatómicas ayudaban muy bien a explicar el punto.